Plataforma de
Aprendizaje Virtual

Principios básicos del Diseño Gráfico

Jefatura de Gabinete de Ministros
República Argentina

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad 2

Historia y antecedentes

Jefatura de Gabinete de Ministros
República Argentina

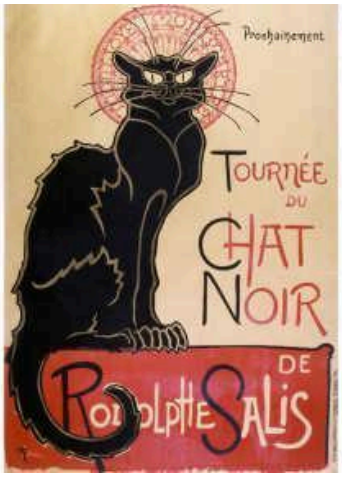
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad 2

Historia y antecedentes.

"Mientras que el hombre prehistórico ejecutaba su trabajo en un contexto humano pequeño e integrado en el que el lenguaje gráfico formaba parte de un continuo social vital, nuestro diseñador actual comunica sus mensajes por medios masivos, no ejerce control directo sobre el acto comunicacional final y se dirige a una variedad de receptores acerca de quienes posee la información teórica que le permite producir mensajes efectivos"

Frascara, 2000



Historia de la comunicación visual

De la Imagen a la Escritura

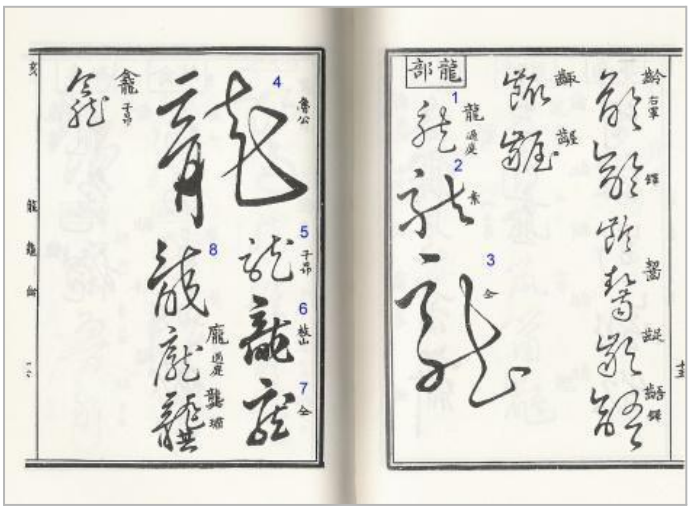
Las personas siempre tuvieron la necesidad de comunicarse con sus semejantes. La transmisión de conceptos, tanto en forma visual como verbal, es uno de los ejes de nuestro progreso.
El desarrollo de la escritura y el lenguaje visual tuvieron sus orígenes en imágenes simples. Las primeras las podemos encontrar en las pinturas rupestres, de 20 mil a.C., donde personas y animales eran representados mediante símbolos con fines religiosos en las cavernas de la prehistoria.

Por su parte, la cultura egipcia elaboró un avanzado sistema de escritura, los *jeroglíficos*, y pronto diseñaron también un soporte más resistente al paso del tiempo llamado *papiro*.

Poco tiempo después, los dibujos se convirtieron en *fonogramas*, o símbolos gráficos para los sonidos. El más alto desarrollo de la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos, se manifestó con el uso de signos abstractos para representar sílabas.

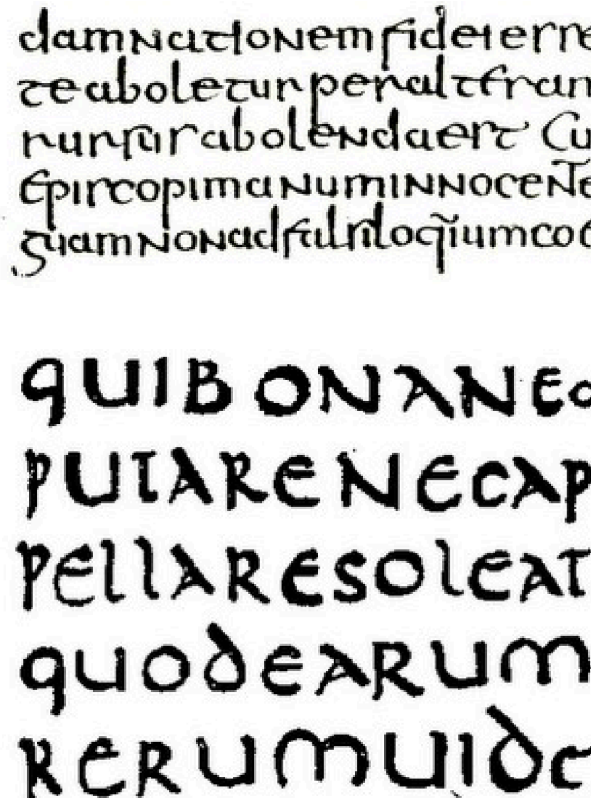
Por otro lado, la caligrafía china es considerada una forma de arte y comunicación. Los caracteres caligráficos chinos llevan el nombre de *logogramas*, y son signos que representan una palabra completa.

Con el paso del tiempo las técnicas de escritura y pintura han evolucionado, como también las herramientas tecnológicas para reproducirlas, pero la esencia es siempre la misma: establecer un vínculo con nuestros semejantes.



CUNEIFORME FENICIO DE UGARIT 1500 a.C.	FENICIO CLÁSICO 1200 a.C.	ARAMEO IMPERIAL 500 a.C.	ARAMEO SIRIACO ESTRÁNGELO 200 d.C.	ARAMEO SIRIACO NESTORIANO 200 d.C.	ARAMEO SIRIACO JACOBINO 200 d.C.	ÁRABE 600 d.C.	NOMBRE FENICIO	PRONUNCIACIÓN OCCIDENTAL -ESPAÑOL-
𐎀	𐤀	𐡀	ܐ	ܐ	ܐ	ا	ALEF	A
𐎁	𐤁	𐡁	ܒ	ܒ	ܒ	ب	BET	B
𐎂	𐤂	𐡂	ܓ	ܓ	ܓ	ج	GUIMEL	G, C
𐎃	𐤃	𐡃	ܕ	ܕ	ܕ	د	DALET	D
𐎄	𐤄	𐡄	ܗ	ܗ	ܗ	ه	HE	E
𐎅	𐤅	𐡅	ܘ	ܘ	ܘ	و	UAU	U, V, W, F
𐎆	𐤆	𐡆	ܙ	ܙ	ܙ	ز	ZAYIN	Z
𐎇	𐤇	𐡇	ܚ	ܚ	ܚ	ح	HET	H
𐎈	𐤈	𐡈	ܛ	ܛ	ܛ	ط	TET	TH
𐎉	𐤉	𐡉	ܝ	ܝ	ܝ	ى	YOD	Y, I
𐎊	𐤊	𐡊	ܟ	ܟ	ܟ	ك	KAF	K, J
𐎋	𐤋	𐡋	ܠ	ܠ	ܠ	ل	LAMED	L
𐎌	𐤌	𐡌	ܡ	ܡ	ܡ	م	MEM	M
𐎍	𐤍	𐡍	ܢ	ܢ	ܢ	ن	NUN	N
𐎎	𐤎	𐡎	ܣ	ܣ	ܣ	س	SAMEK	S
𐎏	𐤏	𐡏	ܥ	ܥ	ܥ	ع	AYIN	O
𐎐	𐤐	𐡐	ܦ	ܦ	ܦ	ف	PE	P
𐎑	𐤑	𐡑	ܨ	ܨ	ܨ	ص	SADE	S
𐎒	𐤒	𐡒	ܩ	ܩ	ܩ	ق	QOF	Q
𐎓	𐤓	𐡓	ܪ	ܪ	ܪ	ر	RESH	R
𐎔	𐤔	𐡔	ܫ	ܫ	ܫ	س	SHIN	SH (X)
𐎕	𐤕	𐡕	ܬ	ܬ	ܬ	ت	TAU	T

En la época medieval, los manuscritos ilustrados eran los libros religiosos producidos a mano, con decoraciones e ilustraciones. La forma caligráfica siguió evolucionando, y predominaron luego dos estilos de escritura: las Unciales y las Semi-Unciales.



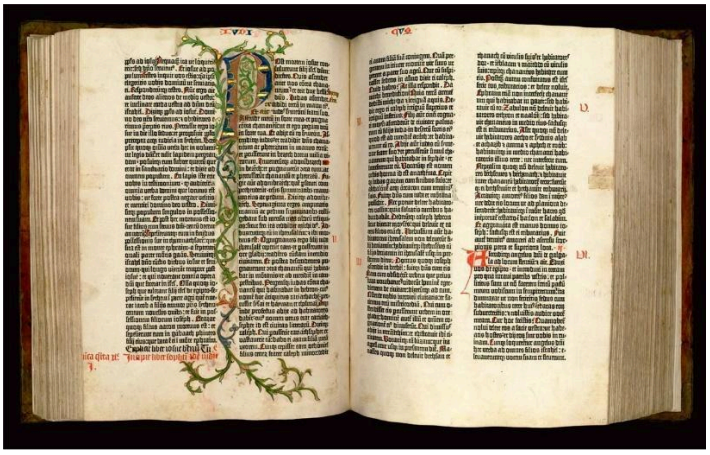
Desde las pinturas rupestres, pasando por la combinación de palabras e imágenes en papiros manuscritos egipcios, la caligrafía china, las iluminaciones e impresiones medievales, y las composiciones de los primeros libros, todos estos procesos forman parte de la rica historia y herencia del diseño gráfico.

Los Tipos Móviles y la Imprenta de Gutenberg

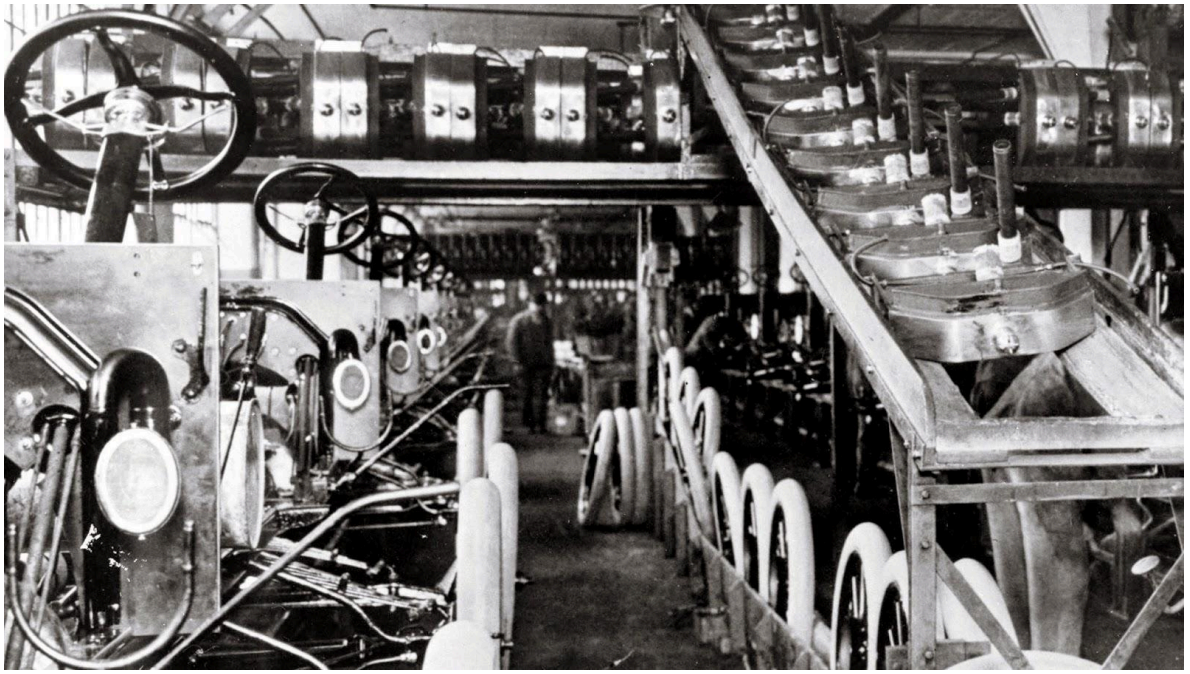
A medida que Europa pasaba lentamente de la época Medieval al Renacimiento, la población iba adquiriendo cada vez más libros. Pero su proceso de elaboración seguía siendo el mismo que el de hacía mil años atrás. Con la gran demanda de libros, la mayor alfabetización de la población, el incremento del poder adquisitivo y la disponibilidad de papel, quienes trabajaban en la imprenta buscaban permanentemente el modo de poder producirlos utilizando tipos móviles.

En 1440, el orfebre alemán *Johannes Gutenberg* diseña la imprenta, un artefacto capaz de reproducir textos e imágenes sobre papel en escala masiva. De esta forma nace la industria de la imprenta moderna, que permitió lanzar un sinfín de productos impresos en todo el mundo. Se crean nuevos materiales, nuevas tintas, fuentes tipográficas y una nueva profesión: el tipógrafo, también definido como cajista, una técnica especializada en maquetación y ajuste de textos que luego serían impresos por las personas dedicadas a la impresión.

La Biblia de *Gutenberg*, conocida también como Biblia de 42 líneas, es el primer libro impreso en Europa occidental con tipos móviles de metal, y marca el punto de inflexión en el arte de hacer libros y en la transición de la Edad Media al mundo moderno.



La Revolución Industrial



La Revolución Industrial, que se inició a mediados del siglo XVIII, fue una etapa decisiva en la concepción del diseño gráfico como profesión actual. Durante este período surgieron las fábricas y la economía de mercado, un gran número de personas se desplazó a las ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y los comercios, y empezó la competitividad entre empresas por hacerse con una parte del mercado. El diseño

gráfico era indispensable en esta época ya que era una herramienta clave para generar mayores ventas publicitando los productos.
A principios del siglo XIX, la aplicación del diseño gráfico se expandió inmensamente gracias a las nuevas tecnologías, como la litografía en colores y la cromolitografía, dos métodos de impresión con prensas de hierro que permitían que las matrices sean más grandes y que cada pliego contenga una mayor cantidad de páginas. La invención de la fotografía también se había convertido en un recurso importante. Las texturas y colores de las imágenes fotográficas modificaron la apariencia visual de todas las piezas gráficas.

1910

La calidad y producción de las piezas de diseño fueron decayendo como consecuencia de la realización en masa y el bajo costo de producción. En Inglaterra, el movimiento de Artes y Oficios, más conocido como Art and Crafts, busca recuperar los aspectos estéticos uniendo al arte y el oficio.

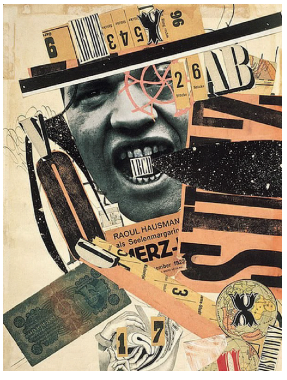
Diseño Gráfico Moderno

Desde 1900 hasta 1920, el mundo entero vivió muchísimos cambios de gran magnitud. Se produjeron avances científicos y tecnológicos que modificaron completamente el proceso industrial. Se crearon medios de transporte como el automóvil, el tren y el avión, a la vez que surgieron el cine y la radio, lo cual significó un cambio rotundo en el desarrollo de la comunicación masiva.

Las artes visuales también sufrieron consecuencias: las personas ligadas al arte y al diseño observaban el mundo de otro modo. Ideas elementales de color y de la forma, la protesta social, las concepciones de la teoría psicoanalítica y de los estados emocionales más íntimos se apoderaron de las vanguardias artísticas.

El *Art Nouveau* fue un importante movimiento artístico que creció hasta 1920, que buscaba mayor orden visual, acompañado de ornamento como sinónimo de buen diseño. Las siguientes imágenes son de algunas de las personalidades destacadas: *Jules Chéret*, *Toulouse Lautrec* y *Alphonse Mucha*, en ese orden.

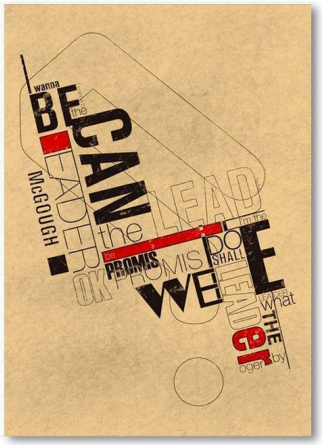
Movimientos artísticos como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, la escuela De Stijl, el suprematismo y el constructivismo, fueron una gran influencia para las artes gráficas. Con respecto a la tipografía, sus modificaciones estuvieron relacionadas con el auge de la poesía en aquel entonces, además de la pintura y la arquitectura.

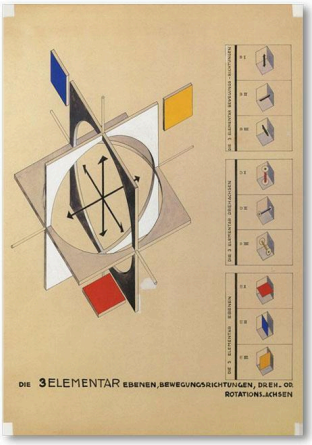


La Bauhaus

La Bauhaus fue una escuela de diseño alemana, cuna de la estética moderna. El trabajo de su cuerpo docente y estudiantado determinó la forma de los muebles, la arquitectura, el diseño de productos y el diseño gráfico del siglo XX. La escuela tenía como objetivo unificar todas las disciplinas artesanales, en busca de la simplicidad en el diseño.
La siguiente imagen es del edificio de la *Bauhaus* en la sede de *Dessau* (1925-1926), diseñado por *Walter Gropius*.

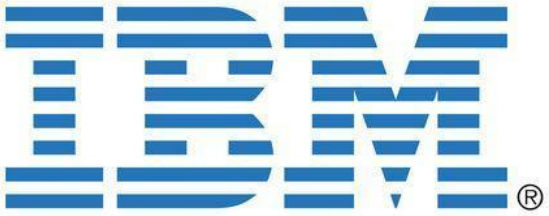
A continuación, les mostramos tres carteles creados por *Joost Schmidt* (1922). Los ecos del cubismo, el constructivismo y De Stijl demuestran que la *Bauhaus* se convirtió en un recipiente en el que se fundieron diversos movimientos para producir nuevos enfoques de diseño.





Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron innumerables avances tecnológicos. Después de la guerra, la capacidad productiva se volcó a los bienes de consumo. Con una visión optimista –"el buen diseño es un buen negocio"-, los grupos empresariales se dieron cuenta de la necesidad de desarrollar una imagen y una identidad empresarial para distintos públicos. Y, con esto, la importancia del diseño gráfico para crearse una reputación y fidelidad.
A continuación, pueden ver el logo de IBM, creado por *Paul Rand* en 1956, y su versión actual.

IBM

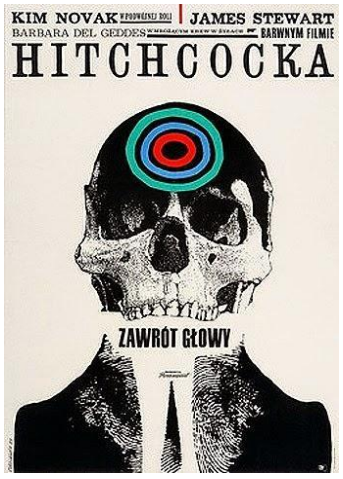


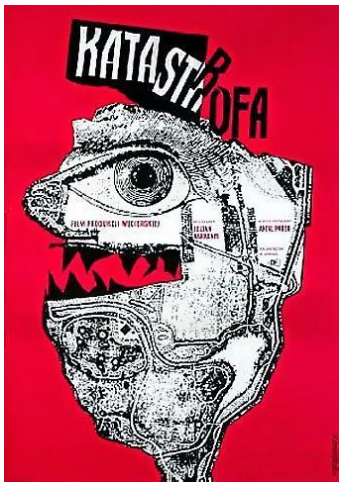
Y aquí diferentes aplicaciones del logotipo de MTV, diseñado en 1981, por el estudio *Manhattan Design*.

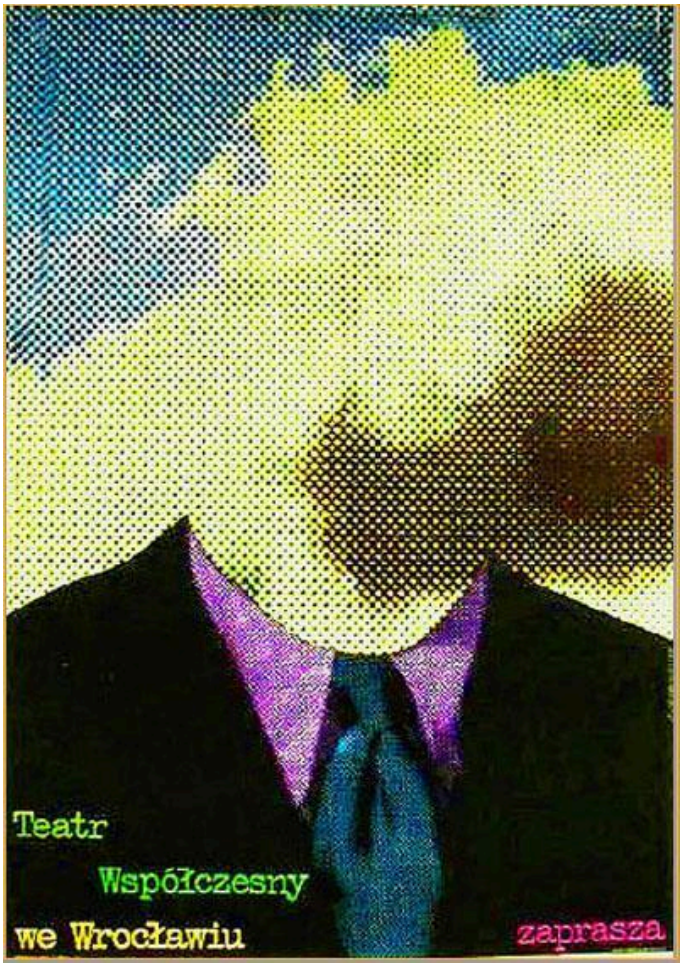
Personas referentes

La imagen conceptual

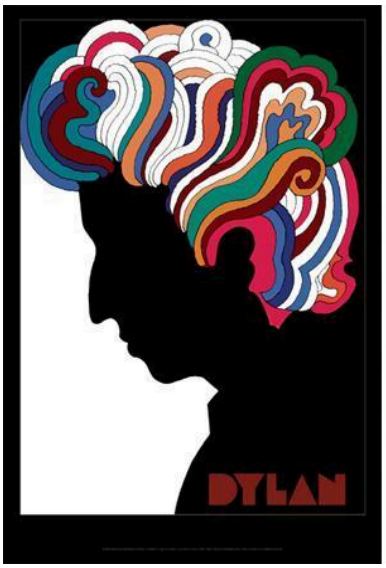
Al ver que la ilustración narrativa tradicional no cubría las necesidades de la época, los diseñadores y diseñadoras gráficos posteriores a la Primera Guerra Mundial reinventaron la imagen comunicativa para expresar la era de la mecanización y las ideas visuales avanzadas. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la imagen conceptual en el diseño gráfico.
El lenguaje gráfico de la escuela polaca dio un paso más hacia el surrealismo a partir de los carteles de cine, en los que la ilustración y la tipografía marcaron una reinterpretación de la gráfica de *Hollywood*.
Les mostramos tres carteles creados por *Roman Cieslewicz*: cartel de la versión polaca del filme de *Hitchcok*, *Vértigo*, 1963; afiche "*Katastrofa*", 1961; y el cartel de Teatro Temporal de Cracovia, 1974 (de izquierda a derecha).

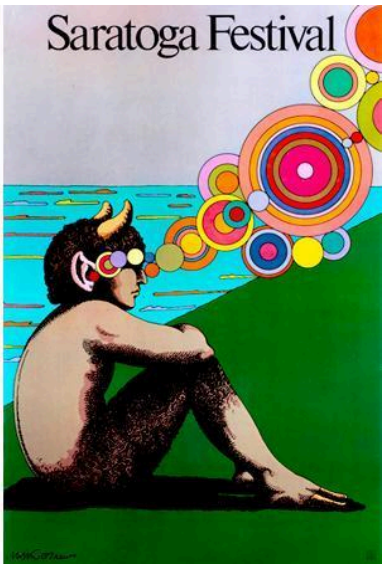




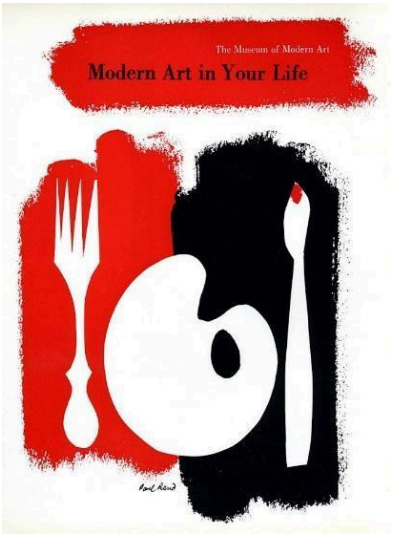


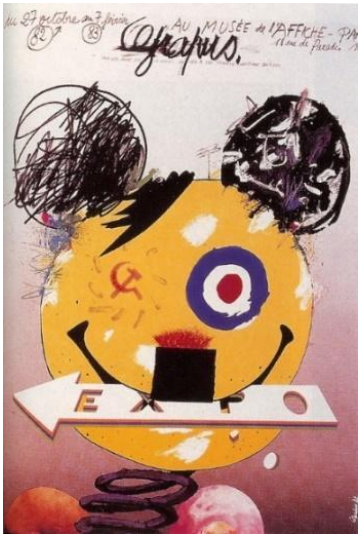
En el diseño gráfico estadounidense, las mejoras en el papel y en la fotografía dotaron de una nueva función a la ilustración, adquiriendo un enfoque más conceptual. Esto comenzó con el trabajo de un grupo de jóvenes neoyorquinos, entre ellos, *Milton Glaser*. A continuación, dos carteles de su autoría: cartel de *Bob Dylan*, 1967; y afiche Saratoga Festival, 1980 (de izquierda a derecha).





Veamos dos piezas más. Por un lado, el diseño de portada de "*Modern Art in Your Life*" (1949), del diseñador *Paul Rand*. Con esta publicación del MoMA, Rand trabaja el concepto de que el arte moderno parezca tan accesible como cualquier comida. Por otro lado, el afiche "*Money World*" (1989), del grupo Grapus (de izquierda a derecha).





Diseño Gráfico en el Mundo

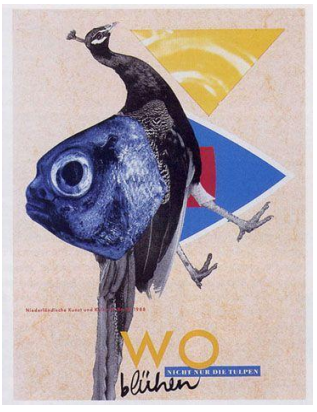
A continuación, haremos un recorrido de piezas diseñadas por personalidades destacadas del mundo del diseño gráfico de diferentes países.

1. **Diseño gráfico japonés**

   Dos carteles del reconocido diseñador *Shigeo Fukuda*: cartel Victoria, 1945; y cartel de exposición para los grandes almacenes *Keio*, 1947 (de izquierda a derecha).

2. **Diseño gráfico en Países Bajos**

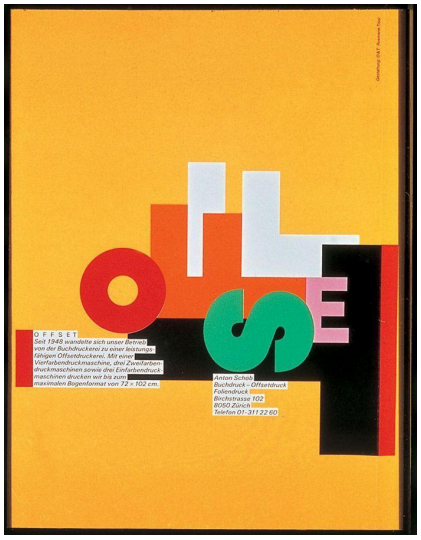
   Dos piezas realizadas por *Wild Plakken*. Sus piezas trataban cuestiones como el racismo, el aborto, los derechos de la mujer y los homosexuales. Por un lado, el cartel del movimiento contra el *apartheid*[1], 1984. Por el otro, la portada de un folleto informativo, 1988 (de izquierda a derecha).



[1] El apartheid fue el sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica y Namibia en vigor hasta 1992, y en Rodesia (actual Zimbabue) hasta 1979. Este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid

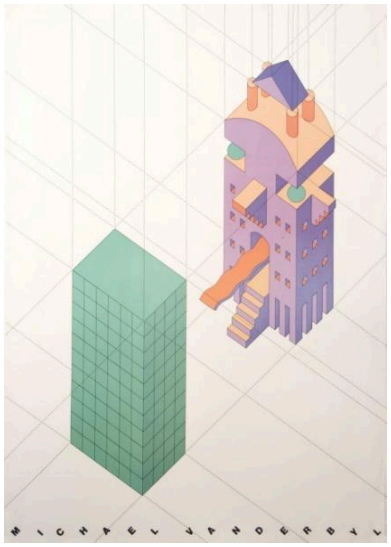
3. Diseño gráfico suizo

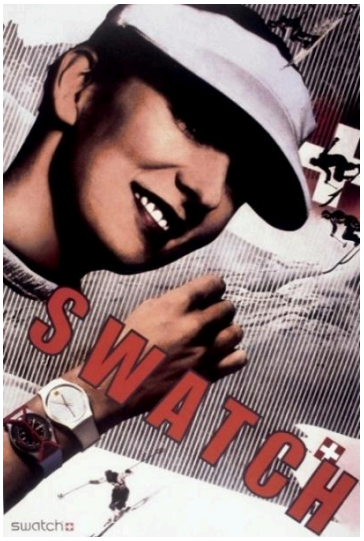
Dos piezas de *Rosmarie Tissi*. Lo interesante de sus puestas tipográficas es que la composición del texto pasa a funcionar como imagen.



4. Diseño gráfico estadounidense

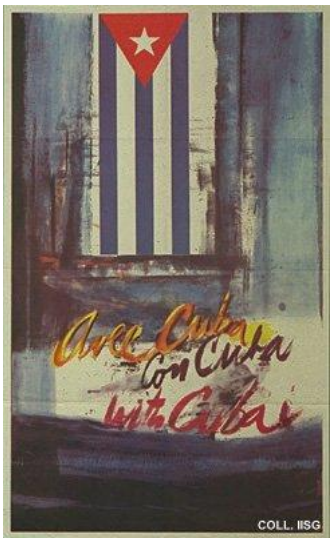
Dos carteles. El primero de *Michael Vanderbyl*, cartel de arquitectura posmoderna, 1984. El segundo, de Paula Scher, cartel de los relojes suizos *Swatch*, 1985. En estas piezas podemos observar ideas tipográficas que combinan el constructivismo ruso, el futurismo y el dadaísmo, y se reinventan con toda la libertad.





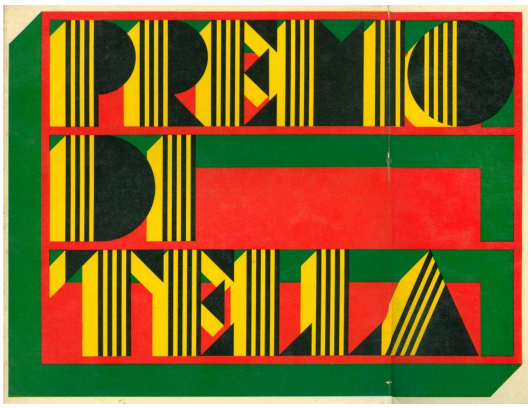
5. Diseño gráfico cubano

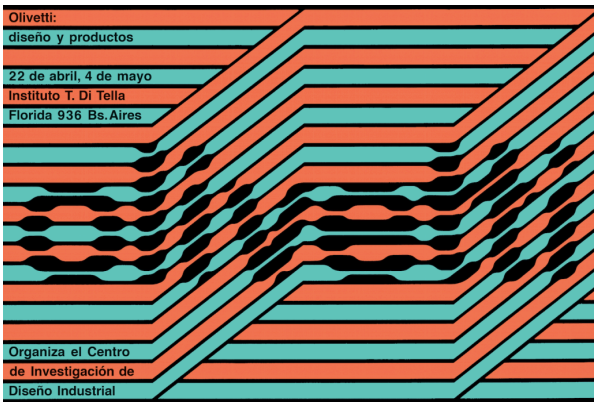
Los afiches cubanos buscan resaltar la imagen de los líderes revolucionarios. A continuación: *Eladio Rivadulla Martínez*, 26 de Julio: *Fidel Castro*, 1959; y, *Raúl Martínez*, Con Cuba, 1966 (de izquierda a derecha).



6. Diseño gráfico argentino

En nuestro país fue fundamental el aporte del Departamento Gráfico del Instituto *Torcuato Di Tella* de la década del '60 y '70, a cargo de *Juan Carlos Distefano* y *Rubén Fontana*. En sus afiches se destaca el uso de la tipografía. Dos afiches: Premio *Di Tella*, 1965; y Afiche *Olivetti*, 1969 (de izquierda a derecha).

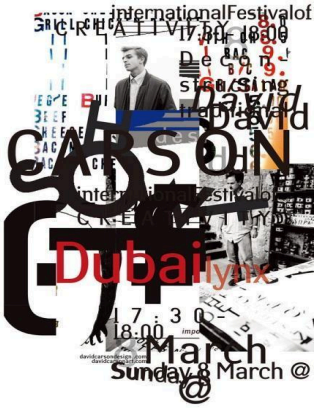




La revolución digital

En las últimas décadas, la tecnología avanzó a pasos agigantados. Con la aparición de las computadoras, la informática digital tuvo un impacto directo en el diseño gráfico. La incorporación de los programas de diseño, sumado a la masificación del acceso a internet, ampliaron el potencial creativo del diseño gráfico.
Las imágenes siguientes son dos piezas estadounidenses con *April Greiman* en diseño y tipografía, y *Jamie Odgers* en la dirección artística, fotografía y diseño. La primera, el cartel del instituto de las Artes de California, 1979. La segunda, For WET Magazine, 1970 (de izquierda a derecha).

Por último, en la década del ´90, el diseñador *David Carson* rompió con todas las reglas de la disciplina. Más de veinte años llenando páginas con tipografías experimentales, fotos de encuadres imposibles o textos ilegibles. Es sin duda, fue un referente que marcó un estilo diferente, que hizo cuestionar a los diseñadores al día de hoy en los conceptos de composición gráfica.



En los enlaces te compartimos dos artículos con más material sobre los conceptos desarrollados en esta unidad.

En los enlaces te compartimos dos artículos con más material sobre los conceptos desarrollados en esta unidad.

Lo que acabamos de ver fue un breve resumen de la historia de la comunicación visual. Hay mucho material para investigar y seguir nutriéndose. Te dimos nombres para que puedas buscar más piezas y acontecimientos históricos que marcaron la disciplina. ¡Esperamos haberte inspirado!

Ahora pasemos al proceso de diseño: ¿Cómo emplear estos elementos en una composición gráfica? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se combinan? ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar una pieza comunicacional? Te lo contamos en la próxima unidad. ¡Sigamos adelante con el curso!

Plataforma de
Aprendizaje Virtual

Jefatura de Gabinete de Ministros
República Argentina

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología